

АННОТАЦИИ

АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А. Я. ВАГАННОЙ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПРАКТИКА

О. И. Розанова

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ: К ЮБИЛЕЮ Н. С. ЯНАНИС

Статья посвящается Наталье Станиславовне Янанис — видному специалисту в области преподавания историко-бытового танца, долгие годы работающей в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Автор создает разносторонний портрет своей героини, вспоминая наиболее значительные страницы ее творческой биографии.

Ключевые слова: Наталья Станиславовна Янанис, историко-бытовой танец, хореограф, педагог, Николай Павлович Ивановский, Марина Борисовна Страхова.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

О. А. Гагарина

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОКАХ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА ВО ФРАНЦИИ

Статья посвящена европейским музыкально-театральным формам XV–XVI вв., подготовившим рождение первого балетного спектакля во Франции — «Комедийного балета королевы». Автором исследуется влияние некоторых итальянских и собственно французских художественных (танцевальных, театральных, поэтических) традиций на процесс формирования французского балета как специфически национального рода театра.

Ключевые слова: Балетный театр, Цирцея, Средневековье, Ренессанс, итальянские и французские художественные традиции.

И. Н. Димура, Д. С. Макарова

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ АРТИСТОВ БАЛЕТА: К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИЯХ

Авторы статьи устанавливают связи между понятиями: «психофизиологические данные танцовщика», «красота и музыкальность исполнения хореографического текста», «создание художественного образа в балетном спектакле» на основании предположения, что все они являются важнейшими составными частями танцевальной выразительности как профессионально значимой способности артиста балета. Также рассматривается необходимость осознанной работы, направленной на развитие танцевальной выразительности в процессе формирования личности артиста балета.

Ключевые слова: танцевальная выразительность, личность, артист балета.

А. В. Епишин

**ДЖ. БАЛАНЧИН И С. С. ПРОКОФЬЕВ:
ИСТОРИЯ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ СОТРУДНИЧЕСТВА,
ИЛИ РОЖДЕНИЕ БАЛЕТНОГО ШЕДЕВРА ПО ПРИНЦИПУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ (Ч. 3)**

В третьей части статьи исследуются эстетические и стилистические причины острейшего конфликта между Баланчиным и Прокофьевым, проявившегося в работе над балетом «Блудный сын». Хореография Баланчина, рожденная по инициативе Дягилева, в соотношении с музыкой заключала в себе органичную для мышления балетмейстера амбивалентность компонентов, неприемлемую для стилистики «новой простоты» Прокофьева. Противоречивое единство в синтетическом театральном спектакле соответствовало принципу дополнительности Н. Бора.

Ключевые слова: Баланчин, Прокофьев, Стравинский, балет «Блудный сын», роль балетмейстера, принцип дополнительности.

Л. В. Никифорова

«ПОЛИТИКИ ТАНЦА» КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КАТЕГОРИЯ

В статье анализируется распространенное в зарубежной науке понятие «политики танца», указывающее на отношение к танцу, в т. ч. балету, как участнику совокупного процесса производства значений, в первую очередь, относящихся к сфере социокультурных различий (сословных, гендерных, национальных, расовых). Автор показывает, что за понятием «политиках танца» встает полифония смыслов художественного текста в поле отношений господства и подчинения, социокультурного неравноправия. Особенности анализируемого понятия раскрываются преимущественно на материале зарубежных исследований, посвященных придворному танцу Раннего Нового времени, романтическому балету, сценическому народному танцу.

Ключевые слова: политики танца, политики балета, хореографические политики, романтический балет, придворный танец, народный сценический танец.

Д. Д. Уразымбетов

**НОВАТОРСКИЕ ПОИСКИ М. ТЛЕУБАЕВА
В НАЦИОНАЛЬНОМ БАЛЕТЕ «АКСАК КУЛАН»**

Впервые проводится самостоятельный анализ национального балета «Аксак кулан» в постановке Минтая Тлеубаева; фиксируется попытка синтеза классического и казахского танцев, истоки которого берут начало от самого основания музыкального искусства в Казахстане. В статье рассматривается режиссерская и хореографическая концепция Минтая Тлеубаева, выявляются недостатки и достоинства постановки.

Ключевые слова: Минтай Тлеубаев, Юрий Васюченко, Раушан Байсеитова, «Аксак кулан», казахский танец, национальный балет.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ

В. И. Березуцкий

СИНДРОМ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ У АРТИСТОВ БАЛЕТА (Ч. 2)

Статья посвящена первичной и вторичной профилактике заболеваний суставов у артистов балета. Автор обосновывает необходимость введения в программу профессиональной подготовки артистов балета обязательной системы профилактических мероприятий, состоящей из периодических ультразвуковых и томографических исследований, комплекса физической реабилитации (массаж, мануальная терапия, лечебная гимнастика). Такая система доказала свою эффективность для спортсменов с аналогичными физическими нагрузками на суставы.

Ключевые слова: гипермобильность суставов, артист балета, остеоартроз, профилактика заболеваний суставов.

А. М. Привалов

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ

В статье рассматривается проблема коррекции изолированной вальгусной деформации первого пальца — заболевания, характерного для лиц, занимающихся хореографией и спортом. Приводятся результаты лечения 27 пациентов молодого возраста, обратившихся в медицинскую клинику МЕДЕМ в период с 2014 по 2015 гг. Анализируются результаты 48 операций, выполненных различными способами (SCARF, Austin-остеотомия, моделирующая резекция головки плюсневой кости методом подкожной хирургии). Проводится сравнительный анализ состояния пациентов до и после операций. Делается вывод, что современные хирургические методики в сочетании с ранней активизацией приводят к ранней реабилитации и быстрой социальной адаптации пациента. Приводятся конкретные клинические примеры.

Ключевые слова: вальгусная деформация, хореография, балет, SCARF-остеотомия, Austin-остеотомия, Akin-остеотомия, ранняя реабилитация.

МЕНЕДЖМЕНТ В ИСКУССТВЕ

А. И. Кузнецова

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОПЕРНЫХ ЗАЛОВ

В статье представлен обзор исследований, посвященных методам оценки акустических свойств оперных залов. Рассматриваются основные объективные акустические параметры, приводится их сводная таблица, показываются допустимые пределы изменения этих параметров. Приводятся методы оценки субъективных параметров для классических оперных залов, показывается связь между объективно измеряемыми параметрами звукового поля в помещении и их субъективными акустическими качествами. Даются при-

меры вышеуказанных параметров для таких оперных залов как театр Ла Скала в Милане, Большой театр в Москве, театр Ковент-Гарден в Лондоне, Национальная опера в Париже, Оперный театр в Вене, Метрополитен-Опера в Нью-Йорке.

Ключевые слова: акустика, оперные театры, акустические параметры, методы исследования, качество звучания, театр Ла Скала, Большой театр.

В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВ

Н. И. Дегтярева, П. М. Эйсмонт

СТРУКТУРА И СМЫСЛ:

О ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ СЛУШАТЕЛЕМ

Статья посвящена вопросам понимания музыки слушателями, не имеющими музыкального образования. На основании анализа экспериментальных данных, полученных с помощью метода свободных ассоциаций и метода семантического дифференциала, авторы статьи приходят к выводу о прямой зависимости структуры восприятия от предшествующего музыкального опыта слушателя. Если музыкальный фрагмент знаком испытуемому, он занимает определенное место в уже сформированном представлении о мире, выступая в качестве компонента когнитивной структуры (фрейма). В этом случае за его содержание принимается содержание фрейма в целом. Если же фрагмент не знаком испытуемому и не принадлежит какому-либо фрейму, его восприятие ограничено эмоциональным воздействием, которое и принимается за его содержание.

Ключевые слова: музыка, язык, восприятие, степени информативности музыкального текста, фрейм.

Л. Д. Мельничук

АРТИСТИЧЕСКИЙ МИР В КАРИКАТУРАХ И. А. ВСЕВОЛОЖСКОГО

В творчестве И. А. Всеволожского-карикатуриста значительное место занимают работы, посвященные артистическому миру. Они находятся в собраниях различных архивов и библиотек. До настоящего времени эти работы не опубликованы и не известны широкой общественности. В статье рассматриваются карикатуры, посвященные крупнейшим представителям петербургского артистического мира, выявляются их семантические и стилистические особенности.

Ключевые слова: И. А. Всеволожский, карикатура, петербургский артистический мир.

Е. В. Степанова

КВАРТЕТ F-DUR В ПЕРЕПИСКЕ

П. И. ЧАЙКОВСКОГО И Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

В статье рассматриваются письма П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова периода 1870-х гг., посвященные первому сочинению Римского-Корсакова в жанре камерно-инструментальной музыки — Квартету F-dur;

раскрываются важные эпизоды, связанные с созданием, исполнением, изданием и оценкой ансамбля современниками.

Ключевые слова: Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, письма, Квартет F-dur, камерно-инструментальная музыка.

Ю. Н. Чирва

«ПЬЕСЫ ЖИЗНИ» А. Н. ОСТРОВСКОГО И «РОМАН-ТРАГЕДИЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Статья посвящена парадоксальному развитию русского литературно-театрального процесса в 60—70-е гг. XIX в., в котором спокойно-аналитическим «пьесам жизни» А. Н. Островского противостоял драматически насыщенный театрально-игровой «роман-трагедия» Ф. М. Достоевского.

Ключевые слова: А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский, «пьесы жизни», «роман-трагедия».

В. А. Шекалов

ВЛАДИМИР НИЛЬСЕН И ОРГАН

Статья раскрывает малоизвестную сторону деятельности выдающегося российского пианиста В. В. Нильсена — его органное исполнительство: историю и причины обращения к органу, достижения в этой области. Эта деятельность рассматривается в контексте развития советской музыкальной культуры и органного исполнительства 1920—1930-х гг.

Ключевые слова: советская музыкальная культура 1920—1930-х В. В. Нильсен, И. А. Браудо, А. Ф. Гедике, органное исполнительство, Ленинградская консерватория, Саратовская консерватория.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Л. А. Меньшиков

ДЗЕН И АНТИИСКУССТВО

Статья посвящена изучению роли философии дзен в становлении современного искусства как антиискусства. Рассмотрены творческие практики художественного движения «Флюксус» в культуре второй половины XX в.; продемонстрирована важность философии дзен в перформативных практиках этого движения. Обосновывается идея о том, что движению «Флюксус» удалось занять своё место в современном искусстве и стать базой многих современных направлений в искусстве действия благодаря его «учительскому» отношению к другим художникам, благодаря его живому отклику на жизнь и особой постмодернистской чувствительности. Дается характеристика разнообразных творческих подходов движения «Флюксус» в контексте философии дзен, следствием которых было уравнивание искусства и жизни.

Ключевые слова: Дзен, авангард, искусство, антиискусство, нео-дада, автор, зритель, партитура, ивент.

ABSTRACTS

VAGANOVA BALLET ACADEMY: EXPERIENCES, TRADITIONS, PRACTICE

O. I. Rozanova

GOLDEN CHAIN OF CONTINUITY: TO THE ANNIVERSARY OF NATALIA. S. YANANIS

The article is about Natalia S. Yananis, a prominent expert in the field of historical and domestic dancing, who has been working in Vaganova Ballet Academy for a long time by now. The author recalls the most significant creative biography pages making a diverse portrait of her heroine.

Keywords: Natalia S. Yananis, historical and domestic dancing, choreographer, teacher, Nikolai P. Ivanovskiy, Marina B. Strakhova.

THEORY AND HISTORY OF CHOREOGRAPHIC ART

O. A. Gagarina

TO THE ORIGIN OF THE NATIONAL BALLET IN FRANCE

The article is devoted to European musical and theatrical forms of the 15 and 16th centuries, which have preceded the birth of the first ballet performance in France — «The Queen's Comedy Ballet». The author studies the origin of the ballet as a specific kind of the national French theater influenced by some Italian and proper French artistic (vis. dance, theater, poetry) traditions.

Keywords: Ballet, theater, Circe, Middle Ages, Renaissance, Italian and French artistic traditions.

I. N. Dimura, D. S. Makarova

DANCING EXPRESSIVENESS OF BALLET DANCERS: TO THE QUESTION OF DEFINITIONS

Essential connections between concepts, namely “psychophysiological capabilities of the dancer”, “beauty and musical talent of choreographic text execution”, “creation of an artistic image in a ballet performance” are the subject of this study which is based on an assumption that all these concepts are components of dancing expressiveness, understood as a professionally significant ability of a ballet dancer. The article also discusses ballet dancer's identity formation including the development of dancing expressiveness is also discussed.

Keywords: dancing expressiveness, identity, ballet dancer.

A. V. Yepishin

J. BALANCHINE AND S. PROKOFIEV: HISTORY OF FAILED COOPERATION (PART 3)

The third part of the article is focused on aesthetic and stylistic reasons for the confrontation that arose between S. Prokofiev and J. Balanchine in the period of their joint work on ‘The Prodigal Son’ ballet. The author believes that Balanchine

created his ballet in accordance with the complementarity principle, which can explain the contradicting unity of ambivalent musical and choreographic components. He also argues that Prokofiev did not share the idea of complementarity in relation to music and choreography. That's why the composer turned to lyrics of a 'new simplicity' style.

Keywords: Balanchine, Prokofiev, 'Prodigal Son' ballet, complementarity principle, 'new simplicity' style.

L. V. Nikiforova

"POLITICS OF DANCE" AS A CONCEPT

The concept of "Politics of Dance" is widely used in the Humanities of Western Europe and North America, while Russian researchers refer to it carefully. It intends a specific approach, meaning dance and ballet as participants of social values creation process. There is polyphony of meanings (viz. class, gender, nationality, ethnicity and race) in a cultural text discovered by the author in the plane of socio-cultural inequalities as well as in the dominance and submission dichotomy of relations.

Mainly foreign researchre's works dedicated to Early Modern court dances, Romantic ballet and Stage folk dance were used for semantic nuances observation of the concept.

Keywords: Politics of Dance, Politics of Ballet, Choreographic Politics, Court dance, Romantic ballet, Stage Folk dance.

D. D. Urazymbetov

INNOVATIVE SEARCH OF MINTAI TLEUBAEV IN THE NATIONAL BALLET "AKSAK KULAN"

An independent analysis of the national ballet "Aksak kulan" directed by Mintai Tleubaev is carried out for the first time. The author made an attempt to fix the trend of convergence of classical and national kazakh dances from the very beginning of the musical art of Kazakhstan. The article discusses M. Tleubaev's concepts of choreography and direction. Some advantages and disadvantages of the performance are also identified.

Keywords: Kazakh dance, choreographer, Aksak kulan, Mintai Tleubayev, Yuri Vasyuchenko, Raushan Baiseitova, National Ballet of Kazakhstan.

CURRENT ISSUES OF BIOMEDICAL SUPPORT OF CHOREOGRAPHY

V. I. Berezutsky

BALLET DANCERS' JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME (PART 2)

The article is devoted to ballet-dancer primary and secondary arthropathy prevention. The author comes to the conclusion that a preventive service system of periodic ultrasound and tomographic investigations as well as physical rehabilitation complexes of massage, manual therapy, therapeutic exercises, which are

already used in professional sport medicine, should come to a training program of ballet dancers.

Keywords: joint hypermobility, ballet-dancer, arthropathy, preventive service system.

A. M. Privalov

SURGICAL CORRECTION OF HALLUX VALGUS DEFORMITY

Relevant for individuals involved in choreography and sports, the problem of surgical correction of valgus deformity of the first toe is in focus of the article. It presents the results of treatment of 27 patients who became the patients of MEDEM clinic during the period from 2014 to 2015. The author analyzes the results of 48 operations carried out in different (SCARF, Austin-osteotomy simulating resection of metatarsal head by subcutaneous surgery) surgical techniques. The article also contains a comparative analysis of preoperative and postoperative conditions of patients. The author comes to the conclusion that modern surgical techniques allow early physical rehabilitation and social adaptation of patients.

Keywords: valgus deformity, choreography, ballet, SCARF-osteotomy, Austin-osteotomy, Akin-Osteotomy, early rehabilitation.

MANAGEMENT IN ARTS

I. Kuznetsova

METHODS OF ACOUSTIC EVALUATION OF OPERA HOUSES

A detailed review of studies on acoustic methods for opera houses evaluation is presented in this article. It contains the main objective acoustic parameters and also explains the limits of the parameters' change.

The article describes methods for evaluating subjective parameters applied to classical opera houses. Some objectively measured indoor sound field parameters are compared with subjective acoustic qualities.

The author considers the above parameters in such examples as: Teatro alla Scala in Milan, The Bolshoi Theatre in Moscow, Covent Garden in London, National Theatre in Prague, Vienna Opera House and Metropolitan Opera in New York.

Keywords: Acoustics, opera houses, acoustical parameters, measurement procedure, sound quality parameters, Teatro Alla Scala, The Bolshoi Theatre.

IN THE MIRROR OF ARTS

N. I. Degtyareva, P. M. Eismont

STRUCTURE AND MEANING:

ON THE PERCEPTION OF MUSIC BY UNTRAINED LISTENER

The article discusses the problem of music understanding by untrained listeners. According to the results of experimental studies based on associations and

semantic differential the authors prove that there is a strict dependency between music perception and previous music experience of the listeners. If a listener is familiar with a music fragment, it becomes a part of a particular cognitive structure (frame). In this case the meaning of the whole frame is understood as the meaning of that music fragment. If a listener has never known that fragment before, its understanding is limited with emotional perception, which is thought to be its meaning.

Keywords: music, language, perception, frame, three orders of information.

L. D. Melnichuk

ARTISTIC ELITES IN CARICATURES OF I. A. VSEVOLOZHSKY

The article deals with caricatures which are significant part of I. A. Vsevolozhsky's artistic heritage. The author examines the little-known caricatures of St. Petersburg artistic elites of the 19th for their semantic and stylistic specificity.

Keywords: I. A. Vsevolozhsky, caricatures, St. Petersburg artistic elites.

E. V. Stepanova

STRING QUARTET (F-DUR) AS A SUBJECT OF P. I. TCHAIKOVSKY AND N. A. RIMSKY-KORSAKOV CORRESPONDENCE

Several P. I. Tchaikovsky and N. A. Rimsky-Korsakov letters of 1870s are analyzed in this article. All of them are dedicated to String Quartet (F-dur), which is the first work of Rimsky-Korsakov performed in the manner of chamber-instrumental music. The author explores the episodes associated with creation, execution and evaluation of the Quartet given by contemporaries.

Keywords: N. A. Rimsky-Korsakov, P. I. Tchaikovsky, letters, Quartet F-dur, chamber-instrumental ensemble.

Yu. N. Chirva

A. N. OSTROVSKY'S "PLAYS OF LIFE" AND F. M. DOSTOEVSKY'S "NOVEL-TRAGEDY"

The article is devoted to the paradoxical development of Russian literary and theatrical process in 1860–1870s, characterized by coexistence of two genres: "calm" and analytical A. N. Ostrovsky's "plays of life", on the one hand, and the dramatic "novel-tragedy" of F. M. Dostoevsky, on the other.

Keywords: A. N. Ostrovsky, F. M. Dostoevsky, "plays of life", "novel-tragedy".

V. A. Shekalov

VLADIMIR NIELSEN AND ORGAN

The article highlights the little-known work of the outstanding Russian pianist Vladimir Nielsen dedicated to organ performance. The author examines the reasons and the story of Nielsen becoming a professional organist. V. Shekslov makes an attempt to evaluate achievements of the organist. This musical activity is seen in the context of Soviet musical culture development and organ performing of 1920–1930s.

Keywords: Soviet musical culture of 1920–1930s, organ performance, V. Nielsen, I. Braudo, A. Gedike, Leningrad Conservatory, Saratov Conservatory.

THEORY AND PRACTICE OF MODERN ART

L. A. Menshikov

ZEN AND ANTI-ART

The article focuses on the formation of an anti-art movement under a powerful impact of Zen philosophy. Some creative practices of Fluxus artists dating back to the second half of the 20th century are considered. The importance of Zen philosophy for the artistic activities is also proved. It is argued the idea that Fluxus became the foundation for the other avant-guard art performances due to its parental relationship with the other artists in conjunction with life responsiveness and peculiar postmodern sensitiveness. In a context of Zen philosophy different creative approaches of Fluxus, aiming to destroy any boundaries between art and life, are described in the article.

Keywords: Zen, avant-garde, art, anti-art, neo-Dada, author, viewer, score, event.